

人物表情及画法

师锋光 著

人物表情及画法

师 锋 光

甘 肃 人 民 出 版 社

责任编辑：朱云飞
封面设计：郭宝林

人物表情及画法

师锋光著

甘肃人民出版社出版
(兰州第一新村51号)

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷
开本787×1092毫米 1/32 印张1.625 字数15,000
1985年7月第一版 1985年7月第1次印刷
印数：1——33,488
书号：8096·1136 定价：0.26元

目 录

- 一、从传神谈起……………（ 1 ）
- 二、表情的类型……………（ 2 ）
- 三、表情与结构……………（ 5 ）
- 四、传神写照正在阿睹（眼睛）……………（ 8 ）
- 五、神在双目 情在口眉……………（ 17 ）
- 六、歪斜仰俯“得势”传神……………（ 26 ）
- 七、手势姿态与表情……………（ 32 ）
- 八、线、光、色与表情……………（ 35 ）
- 九、夸张变态 以神写形……………（ 42 ）
- 十、面向生活 深入观察……………（ 46 ）

一、从传神谈起

据传，唐代著名人物画家周昉曾同另一位名画家韩干同时为郭子仪的女婿赵纵画像，二人画得都很象，郭子仪也分不出高下。后来，郭的女儿赵纵夫人看了，说韩干画的像“空得赵郎状貌”，而周昉的画则“兼得赵郎情性笑言之状”。她一语道出了二者高低。其分界正在于周昉所画传了“赵郎情性笑言”之神，而韩干却未能达此境界。这个故事告诉我们：画人物，贵在传神，难者也在传神。我国古代曾把画人物叫“肖品”，“写心”，讲得是很透辟的。所以说，传神是对人物画的根本要求，也是人物描写的最高境界。

如何传神呢？人们常说，人或“喜上眉梢”、或“愁容满面”、或“怒发冲冠”等等，都是说明人的心里情态无不通过外部形象显露出来。尽管有的人，有的时候不那么明显，但正象镜子必然映照出对象一样，作为心灵的一面镜子——脸部（当然不只是脸部）也必然反映出人的内心情思。所以说，人的思想感情会通过五官形态显示于外，即，是可视的。这就给我们用画笔传神提供了可靠的视觉依据。古代画家早就提出“以形写神”（顾恺之），“传神者必以形”（唐志契）等。这是对人物画传神方法的精确概括。总之，

只有借助人的表情神态洞察其内心世界，描绘其性格特征，才能达到传神的目的。

伟大的俄国文学家托尔斯泰写道：“有些人一双眼睛在笑，这是奸诈的人和利己主义者；有些人不用眼睛而是口中发笑，这是软弱、优柔寡断的人。而这两种笑都是不愉快的。”生活中，还有用嘴角、眉梢、皱纹或整个面孔笑的……。这说明，表情是一门与性格有关的相当复杂的学问。

二、表情的类型

表情，顾名思义，就是人物内心情感的外在表现，它生于心（脑），动于肌（筋骨肌肤），而显于官（五官姿态）。

关于表情的类型，徐悲鸿先生曾在《新七法》中提到的有“言、喜、怒、哀、惧、爱、厌、勇、怯等”。下面，我们从形态、含义、表现和性格几个方面大体加以区分。

从形态上可分为四大类：

喜（包括笑、乐、喜悦、自豪等）；

怒（包括愤怒、仇恨、恐惧等）；

哀（包括痛哭、悲伤、失神等）；

愁（包括愁苦、疑虑、沉思等）。

从含义上讲，表情因人们年龄大小、大脑发达程度及特定时刻心情复杂状况之不同，可分为相对的单一表情和多重表情。

从表现上分，一般可分为外向表情（哭、笑、唱、叫、怒、视等）和内向表情（愁、思、谋、虑、疑、悦等）。

以性格为依据，可分为四大型，即外露型，内藏型，稳定型和多变型。“人心不同，各有其面”。人们的个性因年龄、气质、境遇等的不同是复杂可变的，因此人的表情类型也是可以变更的。但不管属哪一种类型，一般都有各自的习惯表情，并且是明显的相对稳定的。如象儿童的稚气、少女的羞怯、老人的思虑以及一些人经常显得严肃或愁苦、一些人经常显得愉快或乐观，一些人经常显得凶恶或傲慢等等。一般来说，习惯表情多能体现一个人的性格。

必须指出，习惯表情或非习惯表情，也都是因人而异的，即使心理状态一致，外部形象也会不完全相同。同是喜，有的人会仰天大笑，不能自己，有的人则只是会心的一笑或“哈哈”几声罢了。诸如此类，都是因人物性格相区别的。所以，刻划人物表情离不开对人物性格的研究。换句话说，只有展现了人物性格的表情才是生动传神的表情描绘。古今中外的绘画（特别是肖像画）、雕塑及民间艺术作品都给我们留下了无数精采的范例。戏剧化妆在这方面有其独到的见地。请看下面几个京剧脸谱。

(图1)包文正刚直不阿的性格是通过威严的表情刻划的。

(图3)曹操的狡诈多谋是通过阴险的面容体现的。

(图2)张飞勇猛暴烈的个性是通过凶狠的表情刻划的。

(图4)秦香莲悲苦而怨恨的心理是通过愁苦的面容表达的。

在这里，艺术家们恰是从人物的性格出发，运用夸张的手法，着意描绘了人物的习惯表情，进而达到了神韵的效果，以致他们一出场，就给观众留下个性特征十分明晰的强烈印象。这是很值得我们借鉴的。

三、表情与结构

表情和结构是紧密关联，不可分割的。因此，熟悉并掌握头、颈部骨骼肌肉构造及其运动变化规律，对刻画人物神情极为重要。

先说骨骼，在头部，直接作用于表情的有额骨、颧骨、鼻骨、上颌骨和下颌骨等。下颌骨通过铰链关节可以上下开合、左右摆动和适度地前后伸缩。颈部的椎骨，由七个骨节组成，是头部仰俯转动的中轴。颈前部的喉结（男性较明显），在一些表情中会上下运动。

再说肌肉，颈部的胸锁乳突肌、斜方肌和举肩脾肌同头、肩相连，是几块对表情有明显作用的肌肉。面部肌肉，从额肌到颞肌，从鼻肌到颧肌，无不在各种表情中起不同的作用。概括起来，可分为两大类。一类为扩张肌，包括颞肌、上唇方肌、颊肌等，它们的运动可使嘴角、鼻翼、下颏、脸

颊向外、上方牵拉，使面部展开，形成欢快表情；另一类为收缩肌，包括皱眉肌、降眉肌、鼻肌、三角肌等，它们的运动使眉、目、鼻、口向下向内牵拉，形成愁怒等表情。随着肌肉的凹凸起伏，各处的皱纹也随之增强或减弱。绘画大师们称颧肌为笑肌，称额肌为注意肌，是很有道理的。另外，人激动时，额头、颞部及颈部的血管会扩张外突，俗称“青筋暴起”。在剧烈表情下（多为外向表情），肌肉和骨骼的变化尤为显著，刻划时须特别注意。

（图5）在呼喊表情中，上下颌骨奋力张开，咬肌拉紧，眉头部位的肌肉作有力配合。

（达芬奇·《安利加之战》的习作）

（图6）降眉肌、皱眉肌的极力收缩，给愤怒的表情增加了强大的内在力量。

（敦煌·唐塑《天王像》）

(图7)

(图8)

(图7)夸张了的颈部肌肉配合口周围的肌肉处理,加上鼓起的腮部,使气愤的表情更显得强烈感人。

(潘鹤·《罢工》)

(图8)五官凑集,面部各处肌肉鼓起,形成大大小小的圆球状,许多部位的比例“失调”,形成大笑的结构特征。

(列宾·《查卜罗什人》中大笑者)

(图9)画家几乎未画出她的双眼,然而她那呆滞固执的神情却活灵活现。这主要是借助脸部结构的整体处理获得的。

某些角度的表情更是主要依靠肌肉和骨骼(而不是靠五官)表示的。一些画家

（如：罗马尼亚的科尔纳里乌·巴巴）笔下的人物，就是这样描绘的。

（图10）这一仇恨的表情，是通过突出的眉弓、坚实的颧骨和紧咬的咬肌得以体现的。

（王式廓·《血衣》中民兵）

（图11）这个愤怒的表情，完全是靠额头、眼眶、颧骨及口角等处结构的有力刻划来表现的。

四、传神写照正在阿睹（眼睛）

眼睛是人感知外界事物、传达内心情感最迅速、最锐敏

的器官。清代丁皋说：“眼为一身之日月，五类之精华。”在日常生活中，我们往往只须看一个人的眼睛，就可以知道他此时心里是悲、是喜、是哀、是愁，是愤恨还是平静，是热情、诚恳还是冷漠、虚伪等。因此，刻划人物神情，必须重视眼睛的描绘。

传说，东晋时曾在建康（今南京）修建瓦棺寺。青年画家顾恺之请住持给他粉刷了一面大墙，用了一个月的时间画了巨幅的“维摩诘像”，可眼珠一直未点。寺庙开放那天，顾恺之当众为摩诘点上双珠，画中人顿时神采焕发，光照全寺，观者赞不绝口，惊呼为“神笔”！试想，画家如不给画中人点睛，或点得不生动，怎么能达到如此感人的效果呢？古今中外，类似的故事是很多的。

眼的构造，这里不作详述。现仅就有关内容分述于下。

1. 有关比例，见图12。

2. 眼的基本型有方、圆、长、三角等。

眼的视线有高、低、平、斜、远、近、拘、广等。

3. 目光有深远、含蓄、浅近、显露、和善、呆顿、犀利、凶恶等。

文学家把眼神分为明炯有神、明朗清彻的、大胆勇敢的、羞怯的、狡猾的、凶狠的

以及冷漠、无生气的等，可供我们参考。

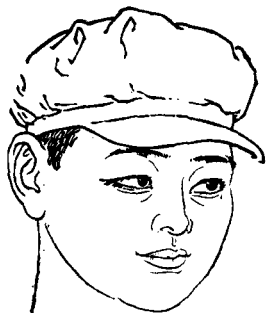
画深远、含蓄的目光时，巩膜和角膜的色度要接近（甚至一色），高光不显或不点；画浅近、眸利、凶恶的眼神则相反。

4. 角膜（黑眼珠）

（1）黑眼珠是深棕色（黑人为黑棕色，白人为灰蓝色）的虹膜透过透明的角膜所呈现的颜色。儿童较深于中、老年人，人和人之间也稍有差别。

（2）瞳孔位于角膜正中，其颜色较角膜为暗。在强光下，瞳孔稍见缩小，暗光下则相应扩大；感情冲动时，瞳孔亦有所放大。

（3）黑眼珠的外形除少数表情外，常为上眼睑遮挡而只露出五分之四、四分之三或更少。看近处集中点时，双珠向中间靠近，小孩尤甚，形成对眼。

（4）黑眼珠置于眼裂（上下眼睑之间的开扩处）正中时，其目光形成可随观者而左右上下移动的感觉。

（图13）侧目时，靠近内眼角的眼珠比靠近外眼角的眼珠斜度更大一些。通常情况下，眼珠下沿同下眼睑之间“略露一丝空地，其神余出”（蒋骥）。

在肖像画和宣传画中多用。处理得好，会得到特殊的感人效果。

(5)眼球的转动是十分灵活的，故黑眼珠的轮廓不宜画得太死，太死便会显得呆滞刻板。古人讲“画龙点睛”妙在“点得不方不圆、不浓不淡之间”，是极有道理的。

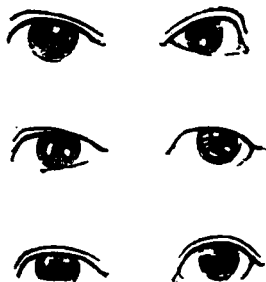
(6)角膜附着在眼球上，画时要注意表现其立体感，在塑造面的关系的同时，处理好高光可使双目清彻透亮、晶莹欲滴。高光的形状、大小及明度，根据光线和眼神的不同而定，其在角膜上的位置（不管有几点），一般不宜和瞳孔相重合，破之

(图14)苏联宣传画，《你参加红军了吗》的头部。

即可。也可破认黑眼珠的轮廓。和高光相对的部位应适当处理反光。

5. 巩膜（白眼珠）并不是一片白色，它随人的年龄的增长由清白而变灰黄，其形体为圆球状。眼角处嵌有淡红色薄膜，是刻划有血有肉的眼睛的重要细

(图15)角膜及高光处理几例。

节。

6. 眼睑的皮肤和肌肉都很薄，可使眼睛形成双眼皮（甚至更多层）。外眼角拖出的皱纹（古称“鱼尾”）是眼睛神态丰富多变的记号，刻划中、老年人切莫忽视。

7. 如将眼睛比做“窗户”，便可把睫毛比做“窗帷”，明晰的窗户配以漂亮的窗帷无疑更加完美。刻划儿童和青年女性的眼睛时不可忘记。上眼睑的睫毛较下眼睑长而整齐，画时须同眼皮结合一并处理。

8. 上眼睑的形状是眼睛的表情线（如用线描绘，其线应倍粗于下眼睑）。在任何表情下，下眼睑基本不动，上眼

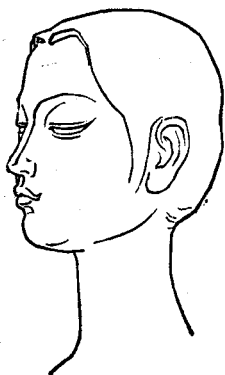
（图16）眼裂——眼神描写之关键一：凶狠的目光。

（秦始皇墓兵马俑·武士）

（图17）眼裂——眼神描写之关键二：漠然的目光。

（米开朗基罗·雕像《晨》）

（图18）眼裂——眼神描写之关键三：恬静的神情。

（刘焕章·木雕《少女》）

（图19）眼裂——眼神描写之关键四：询问的神情。

（藏族小姑娘）

脸随眼球的转动而升降和波动，眼裂也随之变化形状。这对刻画眼睛的神情是极为重要的。让我们以雕塑和白描为例加以说明。

以上各图都未表现角膜，只有眼裂的轮廓，然而人物的眼神却同样生动，同样传神。

再看下面几对未画出角膜的眼睛，其神情也是十分明确的。

9. 在生活中，两眼形象绝对相同的人是极少的，而传神之妙正在这微小的差别和不对称中。有的人一眼稍长、一目略方；有的人一只是单眼皮、一只是双眼皮；有的人则一